

УДК 37.036:001.8

Мальцева Л.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Ключевые слова: методология, эстетическое воспитание, эстетическая культура, эстетический идеал, искусство.

Определение методологических основ эстетического воспитания выступает важным направлением научных исследований. Это объясняется тем, что данная область является недостаточно изученной. Именно поэтому методология эстетического воспитания, по нашему мнению, должна базироваться на методологии художественной деятельности и личностно ориентированного воспитания. В основе методологии эстетического воспитания лежит научное положение, согласно которому эстетическое неразрывно связано с этическим. Такая взаимосвязь двух начал (красоты и нравственности) благоприятствует развитию личностных качеств ребенка, оказывает активное воздействие на его интеллектуальную, эмоциональную и волевую деятельность (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.).

Особенность эстетического воспитания состоит в том, что оно затрагивает прежде всего чувства человека, вызывает у него разнообразные переживания, создает эмоциональную атмосферу, побуждает к общению с прекрасным. Однако стремление к красоте и эстетическая потребность – это не врожденные качества. Они формируются под влиянием окружающей среды и педагогического воздействия.

В процессе эстетического воспитания необходимо учитывать методологию, представляющую собой учение об организации деятельности (А.М. Новиков, Д.А. Новиков), которое упорядочивает представления об особенностях художественной деятельности человека:

1. Необходимость *специфических способностей* – сильно развитое образное мышление, воображение, фантазия, высокоразвитое чувство эмпатии (сопереживания) и т.д. Важнейшей особенностью художественного твор-

чества является вдохновение как высшее напряжение и духовных, и физических сил. Проблема взаимосвязи эстетического воспитания и развития образного мышления, являясь актуальной, тем не менее, остается одной из сложных, однозначно не решенных проблем в современной психолого-педагогической науке. Это показывают работы П.П. Блонского, А.В. Брушлинского, А.А. Гостева, В.П. Зинченко, В.В. Знакова, Л.Б. Ительсона, Е.Н. Кабановой-Меллер, А.Н. Леонтьева, Н.В. Масловой, Н.Н. Поддъякова, Н.А. Рождественской, Б.М. Теплова, И.С. Якиманской. Образы являются одной из форм передачи, сообщения человеку знаний, в том числе и нравственно-эстетических (Б.Ф. Сикорский).

2. *Синкретизм* (нерасчлененность, интегративность) художественной деятельности [4]. Художественная деятельность органически включает в себя остальные четыре вида деятельности: познавательную, ценностно-ориентировочную, преобразовательную и коммуникативную. В искусстве происходит органичное слияние, полное совпадение четырех перечисленных основных видов деятельности, в результате чего рождается пятый ее вид, обладающий органичной целостностью и неразложимый на составляющие его компоненты.

3. *Личностный тип отражения*. В искусстве художественные произведения сугубо персонифицированы. Каждое произведение неотъемлемо от автора, его создавшего.

4. *Свобода выбора цели*. Каждый художник в широком смысле обладает, как правило, свободой выбора жанра, сюжета, стиля и т.д. создаваемых им произведений. Конечно, эта свобода бывает относительной – взяться за то или иное произведение могут побудить и материальные обстоятельства.

5. *Высокая степень риска неудачи*. Создаваемый художником художественный образ субъективен и по своей природе неконкретен (точнее сказать, не до конца конкретен) – в отличие от текста любой научной работы и результатов какой-либо практической работы. И в силу этого обстоятельства в ходе диалога между автором и адресатом – «потребителем» художественного образа – всегда есть риск взаимного непонимания. Это обуславливает значимость эстетического воспитания подрастающих поколений.

Эстетическое воспитание в современных социокультурных условиях – это не только формирование потребности в общении с искусством и его эстетической оценке, но развитие и реализация художественно-творческих способностей, перенос их в другие сферы жизнедеятельности человека. Сама сущность эстетического воспитания обозначает его универсальную характеристику, онтологичность, которая исходит от непреходящей актуальности для человека идей, заложенных в произведениях искусства.

Понятие «эстетическое воспитание» включает в себя ряд зависимых от него понятий. Среди них эстетическое развитие – процесс целенаправленного создания условий для становления в школьниках сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, творческого воображения, эмоционального переживания, а также формирования духовных потребностей. Субъективной стороной эстетического освоения мира выступают эстетические чувства, вкусы, оценки, переживания, идеи, идеалы, т.е. эстетическое сознание человека. Оно есть субъективное отражение объективного мира и вместе с тем орудие познания существенной стороны реального мира – его красоты, которая является важнейшей категорией культуры.

Проблема целей и задач эстетического воспитания школьников в школе требует особого внимания. Его цель как предполагаемый результат рассматривается с различных точек зрения: воспитание у школьников умения видеть, чувствовать, понимать прекрасное; стремления участвовать в его создании; творить прекрасное в искусстве; формирование нравственно-эстетического идеала, художественного вкуса. Единство всех названных целей видится в обращении к красоте как единству жизненного содержания и совершенной формы; внутреннему переживанию гармонии мира.

Исходя из сформулированной цели определяются и задачи эстетического воспитания: создание условий для пробуждения у учащихся стремления узнать мир прекрасного; развитие их художественного вкуса; художественное творчество; формирование эстетической потребности, которую можно определить как потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты. Притягательная сила красоты и эстетического идеала для школьников заключается в ценности их содержания.

Процесс формирования эстетического идеала, эстетического отношения к действительности проходит две стадии. Они неразрывно связаны между собой. Одна из них заключается в том, что в ходе жизни ребенок усваивает определенные установки, наряду с которыми целенаправленно формируются представления об идеале. Формирование идеалов у ребят как части их мировоззрения, как стимула поведения – сложный и длительный процесс, требующий внимания со стороны взрослых. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы, как по содержанию, так и по форме, сохраняя преемственность, претерпевают

определенные изменения. В отдельных случаях под влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать и коренные изменения. С учетом особенностей ребят нужно формировать устойчивые содержательные идеальные представления о жизни, о новом человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе, новой и увлекательной форме. С психологической точки зрения очень важно, чтобы формирование эстетического идеала в любом возрастном периоде было индивидуальным, неразрывно связанным с эмоционально-волевой сферой, необходимостью проявления в жизни воли и характера.

Каждый возрастной период детства имеет свой идеал. Для дошкольников и младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с эстетическим идеалом, с красотой общественных идеалов является сказка. В меру своего понимания маленький ребенок становится приверженцем добра, симпатизирует сказочным героям, что позволяет им легко войти в мир общественных идеалов. Подростки отходят от сказок. Подростковый возраст сложен и противоречив, его не случайно называют переходным. Одновременно с взрослением происходит переход от воображаемых идеалов к поиску идеальной красоты в жизни. Ведущей формой выражения и освоения идеалов для ребят этого возраста является соединение художественно-идеального и реально-идеального. Начинается оно именно с утверждения в сознании идеала, с возникновения интереса к красоте, к ее воплощению в своем поведении. Основным условием закрепления идеалов у подростков, превращения в стимул поведения

является вовлечение их в активную общественно полезную деятельность, в реальную заботу и ответственность.

Особое значение в эстетическом воспитании приобретает развитие эстетической культуры учащихся, которая включает в себя определенную степень эстетического развития чувств, сознания, поведения и деятельности (Ю.К. Бабанский), а именно:

- эмоционально-чувственную отзывчивость на прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, героическое и пошное, комическое и трагическое в искусстве, в жизни, в природе, в быту, в труде, в поведении и деятельности, а также способность управлять своими чувствами;
- знание и понимание сущности эстетического в искусстве и окружающей действительности, художественную грамотность, правильные представления, суждения и убеждения, связанные с эстетическим восприятием произведений искусства и явлений жизни;
- наличие эстетического идеала и способности на его основе верно оценивать произведения искусства, идейно-эмоциональный отклик на эти произведения;
- овладение культурным наследием прошлого, отношение к современному искусству и чуткость к прогрессивным тенденциям в развитии искусства;
- степень развития творческих способностей, интерес и стремление к эстетическому освоению мира;
- меру причастности к художественному творчеству, практическое участие в создании прекрасного в жизни;
- потребность и умение строить жизнь «по законам красоты» и утверждать идеалы красоты в отношениях с

людьми, в труде и общественной деятельности.

Одна из важнейших методологических предпосылок эстетического воспитания – роль педагогического воздействия в эстетическом воспитании личности школьника. Эстетическое воспитание означает в первую очередь формирование эстетического отношения к искусству и действительности с позиций эстетического идеала. Важным теоретико-методологическим, концептуальным является положение о гармоничном решении в процессе преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе комплекса задач: художественно-эстетического и идейно-нравственного воспитания; обучения умениям и навыкам, обеспечивающим вовлечение школьников в активную художественно-творческую деятельность; развитие творческих способностей.

Методологической основой и важным принципом организации системы эстетического воспитания на современном этапе является принцип единства воспитания и жизни детей, реализуемый в личностно ориентированном воспитании. Е.В. Бондаревская утверждает, что школой жизни может считаться лишь та школа, где «моделируются и реализуются культурные образцы жизни, соучаствуя в творении которых ученик обретает свой личностный образ» [1, с. 101]. Становление такого личностного образа связано и с осмыслением ребенком тех эстетических ориентиров, которые позволят ему осознать и осмыслить красоту и гармонию жизни. Благодаря эстетическому воспитанию создается пространство творческого саморазвития, понимания прекрасного в произведениях искусства, реальности и самом себе. В таком пространстве проявляются устремления учащихся, их эстетическая культура.

В реализации системы эстетического воспитания большое значение имеет принцип комплексности. Это объясняется тем, что, во-первых, система эстетического воспитания выстраивается так, чтобы различные виды искусства постоянно взаимодействовали в процессе влияния на школьников. На этом основывается необходимость осуществления тесных межпредметных связей в процессе преподавания искусства. Каждый из них усиливает воздействие другого за счет специфики языка и своеобразия создаваемых художественных образов. Во-вторых, эстетическое воспитание средствами искусства и действительности является органической частью, своеобразной дополнительной функцией любого вида воспитания.

Еще один принцип эстетического воспитания заключается в использовании потенциала средств массовой информации. Поэтому урок изобразительного искусства может дать только направление, определить основные линии идейно-художественного воспитания и творческого развития школьников – это во-первых. Во-вторых, в области эстетического воспитания необходимо учитывать, организовывать и анализировать весь поток информации, стекающейся к ребенку по различным каналам. Большое значение для осуществления эстетического и общего развития личности имеет принцип единства художественного и общего психического развития школьников. Процесс эстетического воспитания, обучения и воспитания ребят искусством обеспечивает развитие психической деятельности: воображения, образной и логической памяти, речи, мышления.

Система эстетического воспитания школьников общеобразовательной школы строится с учетом возрастных

психолого-педагогических особенностей учащихся. Речь идет о требованиях к художественному вкусу, эстетическим суждениям, нравственно-эстетическому идеалу, который должен быть свойствен младшему школьнику, подростку, юноше. Каждый раз оптимальное требование и решение проблемы должно быть соотнесено с возрастными возможностями школьников.

В нашем исследовании основным средством эстетического воспитания является народное искусство, так как оно концентрированно, содержательно, насыщено, емко отражает и выражает в художественной форме эстетическую сущность действительности. Начальный период обучения школьников изобразительному искусству связан с приобретением необходимых навыков, развитием их творческого воображения. В этот период очень важной оказывается работа с использованием изобразительных видов деятельности – конструирования, лепки, аппликации, рисования. В результате осуществления этой деятельности учащиеся производят какой-то продукт, отображая в нем впечатления и опыт жизни. Особое значение изобразительного искусства для развития художественно-творческих способностей школьников в общеобразовательной школе заключается в том, что оно позволяет ставить перед детьми творческую задачу, давать ребенку задание придумать, сочинить, сделать что-то самостоятельно.

Общеобразовательная школа более других способна с детства привить каждому ребенку любовь к искусству, обучить основам изобразительной грамоты и прикладной композиции, развить творческое воображение. Не каждый ученик может стать художником, писателем или композитором,

но каждый может научиться любить и понимать лучшее в искусстве, литературе, музыке, кино, театре. И научить его этому – неременная обязанность школы. У ребенка необходимо воспитать интерес и понимание всего богатства духовной культуры народа, всех сложных, присущих искусству аспектов познания жизни, а значит, и средств выражения.

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство таит в себе особые возможности для развития творческой фантазии и интуиции, для ощущения радости школьника как творца своего произведения. Оно открывает много возможностей, а начинается это в начальной школе. Здесь ребята имеют дело с самыми различными материалами и процессами. Перед ним не только краски и карандаши, но и глина, пластилин, картон, бумага. С помощью этих материалов развивается пространственное мышление, воображение. Они чувствуют материал, представляя себя творцами, и способны в создании конкретных предметов выражать свое отношение к миру.

Изобразительная деятельность способствует развитию предметного восприятия, которое необходимо для формирования творческого воображения. Особая роль в развитии этого познавательного процесса принадлежит лепке. В отличие от изображения на листе бумаги, которое остается на плоскости, своеобразие лепки – в объемном способе изображения. Благодаря пластичности передается динамичность движения, так как под воздействием пальцев форма меняет свои очертания.

В процессе рисования и лепки дети учатся передавать контуры, формы, конструктивное строение, объем, цвет, освещенность изображаемых объектов. Частое применение умения видеть

и слышать, сравнивать, обобщать воспринятое совершенствует наблюдения ребенка, формирует у него наблюдательность. В общеобразовательной школе оно становится более сложным и целенаправленным. Изучение основ изобразительной грамоты позволит ребенку более точно увидеть оттенки цветов, их гармонию, колористическое единство и передать все это в своих рисунках, развивает наблюдательность. Однако она сформируется только в том случае, если предварительные наблюдения будут отличаться высокой эффективностью.

Эффективность проведения наблюдения, организации процесса рассматривания требует соблюдения некоторых условий. Первое условие: в начале процесса зрительного восприятия должна быть четко и конкретно поставлена задача – что и зачем наблюдать. Следующее условие для правильной организации наблюдения – это систематичность и планомерность. Перед тем как наблюдать, необходимо составить подробный план наблюдения. Каждый из изображаемых предметов учащийся должен изучить всесторонне и главным образом с точки зрения задач грамотного изображения натуры. Восприятие детьми формы – это главное в исполнительском процессе. В этом случае школьники понимают взаимосвязь между персонажами, собирают их в единое целое по смыслу, в результате их исполнение оказывается логически продуманным и завершенным. Школьникам доставляет большее наслаждение, когда они могут овладеть элементарными навыками пользования материалами и процессами изображения и конструирования. Задача учителя научить, привлечь внимание к окружающей природе. Красота листка или яблока, реки или леса – это и есть наше представление

о красоте, о человеческих отношениях. Вне этого отношения нет и представления о красоте и том прекрасном, которое окружает нас.

Говоря об индивидуальности ребенка, нужно отметить, что он со своей фантазией реализует возможности, так как существенным свойством его создания является не только то, что он отражает мир, но и то, что мир преобразует его. Структура способностей к изобразительной деятельности (как и других способностей) – явление сложное. Причем в каждой конкретной деятельности роль составляющих структуру свойств различна. В связи с этим в психологии способностей принято выделять основные (ведущие) и вспомогательные свойства. Названные свойства наиболее успешно развиваются при совершенстве зрительного анализатора, обеспечивающего в процессе художественной деятельности восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, направленности линий, пространственных отношений предметов, светотеневых отношений, ритма, цвета, гармоничности тона и цвета, перспективных сокращений объемных предметов, движения.

Продуктивная работа творческого воображения, мышления и зрительной памяти имеет первостепенное значение на всех этапах создания художественного произведения. На начальном этапе развития способностей к изобразительной деятельности у детей, которые могут служить первым побудительным фактором занятием изобразительным искусством, отметим, что одним из факторов нередко является глубокое эмоциональное переживание ребенка при восприятии поразившего его воображение предмета или явления – яркой картинки, книжки, игрушки, яркой зелени. Состояние эмоционального

переживания увиденного вызывает у ребенка потребность так или иначе рассказать окружающим о поразившем его предмете или явлении. А так как он еще не может полно, содержательно рассказать словами, он начинает «доказывать» карандашом, красками на бумаге. Наглядное же отражение на плоскости листа бумаги увиденного еще раз заставляет ребенка пережить то, что он пережил от увиденного в действительности. Ребенок получает огромное удовольствие от процесса рисования. У него возникает желание рисовать каждый день и изображать в рисунке все то, что он видел вокруг себя. Очень часто толчком к проявлению интереса к изобразительной деятельности, проявлению желания заняться рисованием, лепкой служит наблюдение за рисующими или занимающимися лепкой людьми.

В процессе создания с помощью карандаша, кисти, красок, глины ярких образов людей, животных, машин, природы вид ярких красок производит неизгладимое впечатление на зрителей, и прежде всего на детей, вызывает у них желание попробовать сделать самим. Огромное влияние оказывает на развитие художественных способностей ребенка личный пример, помощь, показ, объяснение со стороны учителя. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательной школе является необходимым, так как искусство формирует художественную культуру, развивает творческое воображение и мышление, эстетическое отношение к действительности. Внутренний мир ребенка не отделен от окружающей среды. На уроках изобразительного искусства ребята будут постигать и овладевать навыками, умениями художественного творчества.

Важным признаком эстетической воспитанности является развитая спо-

способность любования красотой, совершенством в искусстве и жизни. Случается, что школьники интересуются, например, живописью лишь на общеобразовательном уровне. Они торопливо смотрят на картину и обращаются к новому полотну. Ничто не вызывает их изумления, не заставляет остановить свой взгляд и насладиться совершенством произведения. Такое беглое знакомство с шедеврами искусства исключает один из главных элементов эстетического отношения – любование. Изменение эстетической воспитанности осуществляется психологическими, педагогическими, социальными критериями. В число психологических критериев входит способность адекватного воссоздания в воображении художественных образов, их воспроизведения, а также любования, эмоционального переживания и суждения вкуса. О наличии этих психических способностей можно судить по тому, как и сколько школьник общается с искусством, эстетическими явлениями действительности. В общеобразовательных школах уроки изобразительного искусства сокращают, в начальных классах их ведут не учителя изобразительного искусства, что негативно сказывается на эстетическом воспитании школьников.

Педагогические критерии помогают выявить и оценить эстетический идеал, тот или иной уровень его сформированности. Они оказывают помощь в определении степени развития художественного вкуса, который проявляется в свободном выборе школьниками произведений искусства для удовлетворения своих интересов, в оценке различных явлений искусства и жизни, в результатах художественно-эстетического творчества. Оценке с помощью педагогических критериев подлежит также способность к художест-

венному образу мышления и творчеству. Важно знать, насколько ребенок способен создать собственный, новый, еще небывалый образ, а также какими навыками творческой деятельности он обладает, что позволит сосредоточить внимание на творчестве.

Таким образом, методологическими основами эстетического воспитания становятся сегодня определение культуросообразных целей и задач, содержания и средств выражения прекрасного; развитие эстетического отношения школьников к искусству и действительности, их эстетических и нравственных суждений, стремления к самостоятельному художественному творчеству. Результатом эстетического воспитания является эстетическая культура личности как специфическое освоение и накопление опыта (в деятельности восприятия и творчества), осмысляемого и оцениваемого в способности к целостному, всеохватывающему отношению к миру; как уровень способности ценностно воспринимать, переживать и осмысливать действительность, обогащая содержание и формы выражения своей деятельности в мире по законам красоты.

Литература

1. Бондаревская, Е.В. Методологические стратегии личностно ориентированного воспитания / Е.В. Бондаревская // Воспитание как встреча с личностью. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2006.
2. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2000.
3. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. М.: Просвещение, 1996.
4. Каган, М.С. Человеческая деятельность / М.С. Каган. М.: Политиздат, 1974.
5. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. М.: СИНТЕГ, 2007.
6. Педагогика / под ред. Ю.К. Бабанского. М.: Просвещение, 1983.
7. Педагогика / под ред. Л.П. Крившенко. М.: Проспект, 2004.
8. Педагогика / под ред. В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко. М.: Школьная пресса, 2002.

9. *Петровский, А.В.* Психология / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. М.: Академия, 2005.
10. *Селиванов, В.С.* Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания / В.С. Селиванов. М.: Академия, 2002.
11. *Щуркова, Н.Е.* Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии / Н.Е. Щуркова. М.: Знание, 1998.